

УДК 372.87 : 373.31 : 37.036
ББК Ч 426.85 – 243 + Ч 420.054

ГСНТИ 14.25.09

Код ВАК 13.00.02

Ясинских Людмила Владимировна,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры эстетического воспитания, Уральский государственный педагогический университет; 620017, пр-т Космонавтов, 26; e-mail: valud7@inbox.ru.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: культура, искусство, художественная и эстетическая культура, художественная и творческая компетентность.

АННОТАЦИЯ. Предметом рассмотрения статьи является сущность и структура художественной культуры личности. Цель статьи заключается в разработке модели художественной культуры личности младшего школьного возраста. Тема статьи посвящена теоретическим аспектам формирования художественной культуры личности. Методами исследования является анализ, обобщение материала по использованию потенциала искусства в формировании основ художественной культуры личности, моделирование процесса ее становления и развития как ценностно-смыслового контекста взаимодействия человека и культуры. Методология работы основана на деятельностном подходе, объединяющем познание, преобразование, ценностное ориентирование, общение и обуславливающим возникновение культуры, ее преобразующего воздействия на человека. Результаты работы: автором разработана и обоснована структурная модель художественной культуры личности, определены показатели и критерии ее развития. Область применения результатов: теория и методика обучения и воспитания (общее образование). Выводы: результаты практического внедрения разработанной модели доказали ее значение для проведения диагностического исследования с целью определения уровня сформированности художественной культуры личности младшего школьника и определения основных направлений ее эффективного развития.

Yasinskikh Lyudmila Vladimirovna,

Candidate of Pedagogy, Associate Professor of Department of Aesthetic Education, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia.

THEORETICAL ASPECTS OF FORMATIONS OF FOUNDATIONS OF ART CULTURE OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN

KEYWORDS: culture, art, art and aesthetic culture, art and creative competence.

ABSTRACT. The article dwells on the nature and structure of art culture of the individual. The purpose of the article is to develop a model of art culture of a junior schoolchild. The topic of the article is connected with the theoretical aspects of the formation of art culture of the person. The methods of this study include analysis, generalization of the material on the use of the potential of art in the formation of the foundations of the art culture of the individual, modeling the process of its formation and development as a value-semantic context of human interaction and culture. The methods of work are based on the activity approach that brings together knowledge, transformation, value orientation, communication and causes the emergence of culture and its transforming effects on humans. As a result of the study the author developed and substantiated the structural model of art culture of the individual, and defined the indicators and criteria of its development. The results may be used in the theory and methods of training and upbringing (general education). The results of practical implementation of the developed model proved its significance for diagnostic studies to determine the level of formation of art culture of junior schoolchildren and outline the main directions of its effective development.

Современная гуманистическая образовательная парадигма ориентирована на развитие человека культуры, обладающего ею как коллективным интеллектом, как условием самоорганизации и саморазвития личности. Огромная роль в присвоении человеком культурных ценностей отводится образованию, задача которого – творчески транслировать человеку духовный опыт, воплощенный в культурном наследии. В связи с этим вопросы теории и практики формирования культуры личности приобретают особую значимость и актуальность для педагогики.

В младшем школьном возрасте роль искусства в формировании личности трудно

переоценить. Восприятие произведений искусства и собственная художественно-творческая деятельность позволяет ребенку расширить свой жизненный опыт, обогатить его новыми представлениями, полученными в процессе общения с искусством.

Искусство в структуре культуры занимает особое место, поскольку в нем духовно-нравственные, эстетические, мировоззренческие ценности воплощены в неповторимом, индивидуальном облике художественных образов. Искусство называют зеркалом культуры именно потому, что в нем отражается не взятый сам по себе отдельный элемент культуры определенной эпохи, а весь ее духовный мир, во всем сложном

многообразии жизненных коллизий и взаимоотношений мира и людей. Благодаря специфичным способам познания в искусстве (в опоре на проживание и переживание) ребенок не только познает мир вокруг себя, взаимоотношения между людьми, но благодаря эмпатии и сопереживанию начинает лучше понимать самого себя.

В свою очередь, эмоциональный отклик и переживания, возникшие в процессе восприятия произведений искусства, являются импульсом для самовыражения ребенка в творчестве, основой выстраивания дальнейшего диалога с искусством. Осваивая в собственной художественно-творческой деятельности средства выразительности разных видов искусства, дети младшего школьного возраста обретают чуткость к материалу, овладевают способами преображения реальных явлений и предметов в художественный образ.

Вместе с тем возможности влияния искусства на формирование художественной культуры младшего школьника реализуются не в полной мере. Этому есть ряд объяснений, в частности: недостаточная разработанность структуры художественной культуры личности, и как следствие этого – непроработанность диагностических методик для выявления уровней развития художественной культуры младшего школьника; недостаточная разработанность художественно-педагогических технологий по сбалансированному пути развития художественно-творческой самобытности каждого ребенка при активном присвоении им духовных ценностей искусства.

Таким образом, становится очевидным, что выявленные в теоретическом аспекте проблемы формирования художественной культуры личности отрицательно сказываются на практике художественного образования детей младшего школьного возраста. Для нахождения эффективных путей формирования художественной культуры личности необходимо, прежде всего, проанализировать сущность данного феномена и компонентов его составляющих.

В словаре «Эстетика» художественная культура определяется как «совокупность художественных ценностей, а также исторически определенная система их воспроизводства и функционирования в обществе» [14, с. 168]. В художественную культуру входят, одновременно определяя ее специфику: совокупность наличных художественных ценностей, унаследованных от предшественников и выступающих в качестве предпосылки ее воспроизводства и развития; комплекс художественных ценностей данной исторической эпохи, отождествляемый с нею; набор сформировавшихся и сознательно принятых норм и «технологий», теоретиче-

ски осмысленных и представленных в методе художественного творчества; группы непосредственных творцов художественных ценностей – художников, объединенных по профессиональным или идейным принципам; понимающая и ценящая искусство публика [14, с. 168].

В трудах отечественных философов художественная культура общества выступает как совокупность художественных ценностей, опыт их создания, хранения, распространения и потребления, а художественная культура личности определяется как потребность и способностью осваивать и создавать мир ценностей искусства [7, с. 18].

В интерпретации М. С. Кагана художественная культура личности включает в себя творчество, восприятие и оценку произведений искусства [4, с. 242]. В рамках данной проблемы необходимо рассмотреть понятие «эстетическая культура личности», поскольку данный вопрос является значимым для определения структуры понятия «художественная культура личности».

Эстетическая культура характеризуется полифункциональностью, охватывает бесконечное многообразие эстетических проявлений жизни, является инструментом становления и совершенствования личности, выступает фактором гармонизации ее отношений с миром и другими людьми [15, с. 7].

Рассматривая структуру эстетической культуры личности, Н. Б. Крылова и Л. П. Печко определяют ее как единство эстетических знаний, убеждений, чувств, навыков и норм деятельности и поведения [8, с. 7].

Художественная культура органично связана с эстетической культурой, а точнее – является ее сердцевиной, поскольку искусство, являясь отражением действительности, акцентирует, прежде всего, эстетические ее свойства и выражает эстетическое отношение автора к изображаемому явлению. Отмечая взаимосвязь между художественной и эстетической культурой, необходимо выделить различие между этими понятиями на основе деятельностного подхода. Так, М. С. Каган определяет, что художественная деятельность является автономным видом человеческой деятельности и включает в себя: созидание, восприятие и оценку разных видов искусств. В отличие от этого эстетическая деятельность направлена на восприятие и создание эстетических ценностей, где на первый план выступает чувственно воспринимаемый выразительно-эстетический мир. По мнению философа, уместней говорить не об эстетической деятельности, а об «эстетической установке» любого вида деятельности, направляющей поведение человека во всех сферах культуры [5, с. 191].

На наш взгляд именно концепция человеческой деятельности и культуры М. С. Кагана может стать ориентиром построения структурной модели общей художественной культуры младшего школьника, поскольку «...строение культуры должно отражать структуру человеческой деятельности», так как связь человека и культуры осуществляется через нее [3, с. 148].

Художественную деятельность ученый рассматривает как пятый элемент человеческой деятельности, которая включает в себя все предыдущие виды деятельности: познание, преобразование, ценностное ориентирование, общение. И далее ученый рассуждает: поскольку художественное освоение мира является образным отражением реальности, то оно должно характеризоваться «перевернутым повторением структуры отражаемой системы» [Там же, с. 152]. А именно, в художественном образе соединены познавательная, ценностно-осмысляющая, конструктивная и знаково-коммуникативная стороны произведения искусства. «Именно так человеческая деятельность, взятая в целом, в полноте своих конкретных видов и форм, порождает культуру, сама становится культурной и делает человека из биологического существа культурным» [Там же, с. 152].

Таким образом, художественная культура личности выступает одновременно как процесс и как результат деятельности по присвоению и созданию художественных ценностей. Художественная культура как процесс представляет собой развивающуюся, многокомпонентную взаимосвязанную структуру, включающую, с одной стороны, осознание и присвоение личностью художественных ценностей и освоение ею способов их создания. Художественная культура как результат – это определенный уровень присвоения человеком духовных ценностей культуры, творение искусственных, эстетически и художественно значимых форм и смыслов, создание художественных ценностей. Художественная культура имеет разную векторную направленность: с одной стороны, направлена «на себя», на совершенствование своего внутреннего мира, и проявляется в облагораживании, одухотворении человека, а с другой стороны, направлена «на других», на самовыражение себя в созидательной творческой деятельности. Именно поэтому разработку структурной модели художественной культуры личности младшего школьника целесообразно вести с позиции ценностного и деятельностного подходов, на основе понимания искусства как духовно-ценностного явления [1, с. 145]. Данная структурная модель включает в себя: эстетический, нравственный, когнитивный, творческий и коммуникативный компоненты.

Центральным звеном, объединяющим все структурные компоненты модели, является эстетический компонент (эстетическое отношение). Поскольку присвоение личностью ценностей в процессе восприятия произведения искусства осуществляется в ходе реализации художественно-эстетического отношения, которое позволяет не только узнать, но и пережить те или иные жизненно важные ситуации, отраженные в произведении искусства [6, с. 71], то данный компонент рассматривается нами в единстве двух аспектов: эмоционально-эстетического и художественно-эстетического, которые характеризовались такими критериями, как:

- способность различными способами (вербальными и невербальными) выражать свои впечатления от воспринятого, находить для этого эстетически-выразительные средства, следуя законам красоты, гармонии и меры;

- способность чувствовать, определять и оценивать выразительно-смысловые элементы формы произведений разных видов искусства;

- способность воспринимать неповторимый облик вещей (цвет, движение, звучание, уникальное сочетание черт) не просто как внешнюю форму, а как прямое выражение внутренней жизни;

- степень эмоциональной отзывчивости, адекватность эмоциональной реакции, чувств, переживаний эмоционально-образному смыслу произведения.

Когнитивный компонент художественной культуры личности младшего школьника характеризуется наличием у ребенка знаний и представлений о специфике выразительных средств разных видов искусства, понимание их знаково-символической природы, владением художественной компетентностью для адекватного восприятия произведений искусства, развития культуры мышления и культуры самопознания. Критериями данного компонента могут служить:

- кругозор, диапазон интересов, степень потребности в общении с произведениями культурного наследия человечества;

- знание стилей, жанров искусства, выдающихся деятелей искусства и культуры разных исторических эпох, стран;

- восприятие произведений искусства в историко-культурном, содержательном и социальном аспектах;

- владение специальной терминологией в сфере разных видов искусства с целью проведения качественного анализа воспринимаемых произведений.

Нравственный компонент художественной культуры личности младшего школьника характеризуется способностью ребенка осознавать нравственные катего-

рии, воплощенные в содержании произведений искусства. Критериями нравственного компонента могут выступать:

- степень сформированности у обучающихся представлений о нравственных ценностях и антиценностях, отраженных в категориях «добро» и «зло», «правда» и «ложь», «любовь» и «ненависть» и т.д.;
- умение определять нравственные категории, воплощенные в произведениях искусства и выраженные через художественные образы;
- понимание нравственного смысла авторской позиции, умение формировать собственную нравственную позицию.

Коммуникативный компонент художественной культуры личности младшего школьника характеризуется умением вступать в диалог с автором произведения, понимать авторский замысел; углублением собственного понимания художественного произведения через выстраивание диалогов с другими людьми и с самим собой. Данный компонент определяется проявлением следующих критериев:

- умение понимать смысл произведения искусства на основе выстраивания внутреннего диалога с героем, автором произведения в процессе анализа художественного текста;
- понимание значения выразительных средств разных видов искусства, умение адекватно их интерпретировать;
- умение использовать разные позиции (читатель, критик, автор и т.д.) для общения с произведением искусства с разных сторон.

Творческий компонент художественной культуры личности младшего школьника отражает степень его творческой компетентности и характеризуется творческой инициативой в трактовке предложенной темы, многообразием способов ее воплощения, осуществленных по собственному желанию. Обучающийся выходит за рамки стереотипных решений, что свидетельствует о степени индивидуальности процесса духовного преобразования личности под воздействием художественных ценностей искусства. Критериями данного показателя могут быть:

- самостоятельность как понимание поставленной задачи, умение ее решить, инициативность как способность проявлять творческую инициативу в решении поставленной задачи, оригинальность как способность выходить за рамки стереотипов, гибкость, как способность творчески мыслить;
- ярко выраженная позиция ребенка к отображаемому предмету, эмоционально окрашенное отношение к нему посредством художественных эмоций, данных в различных модальностях, владение способами построения формы, необходимым набором выразительных средств и техник;

– способность создать выразительный образ в материале и языке разных видов искусства;

– творческая направленность личности, проявляющаяся в стремлении к открытию нового в себе, других людях, в произведениях искусства [2, с. 147].

Разработанная нами модель художественной культуры личности младшего школьника имеет достаточно сложную структуру, отличается многокомпонентностью, большим количеством критериев для выявления адекватного уровня развития каждого выделенного нами компонента. Сложность структурной модели объясняется тем, что в нее вошли оба направления взаимодействия ребенка с искусством: восприятие художественных произведений и собственно художественно-творческая деятельность. Тем не менее, результаты практического внедрения разработанной нами модели доказывают, что данный подход позволяет определить уровни сформированности художественной культуры личности младшего школьника и выделить основные направления ее эффективного развития.

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что все выделенные компоненты (эстетический, когнитивный, нравственный, коммуникативный и творческий) «пересекаются» между собой, дополняют друг друга, а их комплексное развитие, основанное на эстетико-художественном опыте личности и в условиях художественно-эстетической среды способствует формированию основ художественной культуры личности, так как каждый из компонентов выступает в роли взаимосвязанных элементов ее цельной структуры.

Таким образом, изучение и анализ научной литературы позволил нам представить интерпретацию ключевых понятий: художественная культура личности выступает одновременно как процесс и как результат деятельности человека по присвоению и созданию им художественных ценностей. Для развития художественной культуры личности необходимо комплексное развитие таких компонентов, как эстетический, когнитивный, нравственный, коммуникативный и творческий.

Фундаментом развития художественной культуры личности является эстетический компонент, его актуализация и обогащение. Эстетическое отношение (родственное, сопричастное отношение к миру) выполняет в структуре художественной культуры роль побудительной мотивации, стремления объективировать неразрывную связь мира и человека («Я во всем, и весь мир во мне») в процессе восприятия и созидания художественных образов.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Большаков В. П. Культура как форма человечности : учебное пособие. Великий Новгород : НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000. 183 с.
2. Давыдова С. Д. Художественно-эстетическое образование младших школьников: вопросы теории и практик. Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 2003. 305 с.
3. Каган М. С. Философия культур. СПб. : Речь, 1996. 349 с.
4. Каган М. С. Художественная культура как система // Вопросы социологии искусства. 1980. № 4. С. 242–259.
5. Каган М. С. Эстетика как философская наука. СПб. : КАРО, 1997. 296 с.
6. Кашина Н. И., Тагильцева Н. Г. Психологические предпосылки освоения личностью традиционных культурных и художественных ценностей // Мир науки, культуры и образования. 2014. № 5. С. 70–73.
7. Киященко Н. И., Лейзеров Н. Л. Эстетическая и художественная культура // Эстетическая культура и эстетическое воспитание. М. : НАУКА, 1983. С. 18–29.
8. Крылова Н. Б., Печко Л. П. Формирование эстетической культуры личности: школа, трудовой коллектив, вуз. М. : Просвещение, 1986. 97с.
9. Коняхина И. В. Проблемы теории культуры. Екатеринбург : Деловая книга, 1998. 174 с.
10. Мелик-Пашаев А. А. К проблеме общего и специального в художественной одаренности человека // Наука. 1998. № 2. С. 307–320.
11. Ребенок в мире культуры / Под общ. ред. Р. М. Чумичевой. Ставрополь : Ставропосервисшкола, 1998. 558 с.
12. Флиер А. Я. Культурология для культурологов. М. : Наука, 2000. 162 с.
13. Художественная культура и эстетическое развитие личности / Под ред. В. И. Мазепы, А. В. Азархина. Киев : Прометей, 1989. 85 с.
14. Эстетика: Словарь / Под ред. А. А. Беляева и др. М. : Политиздат, 1989. 447 с.
15. Эстетическая культура / Отв. ред. И. А. Конилов. М. : Наука, 1996. 116 с.

L I T E R A T U R A

1. Bol'shakov V. P. Kul'tura kak forma chelovechnosti : uchebnoe posobie. Velikiy Novgorod : NovGU im. Yaroslava Mudrogo, 2000. 183 s.
2. Davydova S. D. Khudozhestvenno-esteticheskoe obrazovanie mladshikh shkol'nikov: voprosy teorii i praktik. Ekaterinburg : Ural. gos. ped. un-t, 2003. 305 s.
3. Kagan M. S. Filosofiya kul'tur. SPb. : Rech', 1996. 349 s.
4. Kagan M. S. Khudozhestvennaya kul'tura kak sistema // Voprosy sotsiologii iskusstva. 1980. № 4. S. 242–259.
5. Kagan M. S. Estetika kak filosofskaya nauka. SPb. : KARO, 1997. 296 s.
6. Kashina N. I., Tagil'tseva N. G. Psikhologicheskie predposylki osvoeniya lichnost'yu traditsionnykh kul'turnykh i khudozhestvennykh tsennostey // Mir nauki, kul'tury i obrazovaniya. 2014. № 5. S. 70–73.
7. Kiyashchenko N. I., Leyzerov N. L. Esteticheskaya i khudozhestvennaya kul'tura // Esteticheskaya kul'tura i esteticheskoe vospitanie. M. : NAUKA, 1983. S. 18–29.
8. Krylova N. B., Pechko L. P. Formirovanie esteticheskoy kul'tury lichnosti: shkola, trudovoy kolektiv, vuz. M. : Prosveshchenie, 1986. 97s.
9. Konyakhina I. V. Problemy teorii kul'tury. Ekaterinburg : Delovaya kniga, 1998. 174 s.
10. Melik-Pashaev A. A. K probleme obshchego i spetsial'nogo v khudozhestvennoy odarennosti cheloveka // Nauka. 1998. № 2. S. 307–320.
11. Rebenok v mire kul'tury / Pod obshch. red. R. M. Chumichevoy. Stavropol' : Stavroposer-visshkola, 1998. 558 s.
12. Flier A. Ya. Kul'turologiya dlya kul'turologov. M. : Nauka, 2000. 162 s.
13. Khudozhestvennaya kul'tura i esteticheskoe razvitie lichnosti / Pod red. V. I. Mazepy, A. V. Azarkhina. Kiev : Prometey, 1989. 85 s.
14. Estetika: Slovar' / Pod red. A. A. Belyaeva i dr. M. : Politizdat, 1989. 447 s.
15. Esteticheskaya kul'tura / Otv. red. I. A. Konikov. M. : Nauka, 1996. 116 s.

Статью рекомендует д-р пед. наук, проф. Н. Г. Куприна